

大众文化与高科技时代的实验戏剧——第三届上海国际小剧场戏剧节综述

吴保和

《上海戏剧》2005 年第 1 期

—

2004 年 11 月 22 日至 28 日，第三届国际小剧场在上海戏剧学院举办，共有来自国内外的九台剧目参加演出，美国加州州立大学北岭分校的《黑暗中的洞穴》表现了世界的匆忙和混乱；法国牛蒡剧团的《布朗小姐》对于历史与人性进行了深刻反思；日本熊本卡拉拉剧团的《骨铺》对人性进行了无情剖析和直接探索；香港树宁·现在式单位的《独行侠与乱世佳人》；澳门晓角剧社的《上帝说，有光，便有了光》；深圳大学艺术系表演专业的《寻鱼》、上海话剧艺术中心的《人模狗样》对当代社会人的生存状态进行描述；上海戏剧学院的《三生石》和《还魂记》，一则是表现佛教故事，一则是将中国古典戏曲名著和莎士比亚戏剧作品进行拼接。在戏剧节期间，还围绕演出举办了两场学术研讨活动，题目分别是“实验戏剧的发展走向”和“大众文化语境与高科技时代下的实验戏剧”。这次小剧场戏剧演出中进行的戏剧实验不但引起了观众的兴趣，也引起了戏剧界人们的关注。在戏剧的形式上，本届小剧场戏剧节呈现出三个特点，对形体和肢体语言的重视，工作坊创作方式的普遍，影像与多媒体的广泛使用，与新艺术手段的运用。

对形体和肢体语言的重视

对形体和肢体语言的重视，是这次小剧场演出的一个突出特点。如《三生石》仅有两句台词，整场演出完全不依靠语言，而是通过肢体语言来讲述唐代书生李源与僧人圆泽的故事。两人同游三峡，在江边遇到一位怀孕的妇女，那就是圆泽命定的母亲。当晚，圆泽平静的死去，去世之前他与李源许下重逢之约。十三年后，三生石边，李源如期践约，一个牧童悄然而至，口里吟诵着：“三生石上旧精魂，赏风吟月不要论。惭愧情人远相访，此身虽异性长存。”李源因此得知牧童就是圆泽的后身。《三生石》的全部场景就是一片空旷的白色斜坡。扮演李源与圆泽的两个演员就是在这面斜坡上用舞蹈表现圆泽与李源

相识、相爱的、分手、再相见的过程，表现他们身心的接触和远离。《独行侠与乱世佳人》也是全场不设对白，而是用电影片断、音乐歌曲和哑剧表演来演绎男孩和女孩的爱情故事，剧中的独行侠代表男孩，而乱世佳人代表女孩，创作者想表现所谓“现实”都不过是被电影染就的，而电影也就是人们的“现实”。剧中选用了作家陈慧写的二十二个和电影有关的“民间传说”，配合 22 个近年来香港电影片断，如《阿飞正传》中的“一分钟朋友”，《向左转向右转》中近在咫尺却又擦身而过的恋人等，来讲述男孩与女孩关于生活、关于爱情的故事。而《骨铺》描绘了一个深山里的贫穷村庄，那里的村民视“欲望”为肮脏的东西，他们千方百计地考虑死后留下干净的骨头，一天，从城里来了一个年幼时右腕被植入兽性的男人，他告诉村民们兽肉的味道，让他们开始了人的享乐，村民们开始讲究吃喝，追求名誉，欲望的火焰将那些吃着粗茶淡饭的村民从“神”变成了“人”。这部戏描写了因为选择了生，所以虽然迷茫，但只能生存下去的那种人的欲望和行为。整部戏的表演有强有力的形体表演，而不只是说台词的表演。

工作坊方式

在这次小剧场戏剧节上，不少戏都没有现成的剧本，而是以工作坊方式来创作和构成一部演出。工作坊方式一般是寻找到一个概念，将这个概念作为出发点，编剧、导演和演员在排练场上共同进行创作，不断丰富故事，在共同激发中，将各种细节最终发展成一个完整的故事。如《人模狗样》的出发点是“猎人、猎狗和兔子的关系”。这原先来自网络上的一个关于人力资源的 BBS《猎人、猎狗和兔子》。这个故事以猎人比喻，猎狗比喻职员、兔子比喻财富，其主题是反映从古到今，级别制度和分配制度一直在相互的影响着，从前猎人养狗是为了让这些猎狗帮助他猎取兔子，猎狗得到骨头作为报酬，但越多兔子并没有让猎狗得到更多的骨头，矛盾使猎狗认识到“田园生活”的残酷，为了生存猎人和猎狗必须妥协，解决相互的矛盾，他们协议制定了一套具有更高生产力的公司制度，成为了文明的商业社会的一员。然而勤奋的工作和共同创业的情绪并没有在遭遇经济危机时挽救小猎狗职员失业的命运，不甘贫困的他们必须开拓思路奋发图强，于是职员变成了老板，老板成了职员，猎狗成了猎人、猎人成了猎狗。《寻鱼》开始时的出发点是“时间”，在创作前，老师

布置学生阅读和讨论《时间简史》、《果壳里的宇宙》、《般若波罗蜜多心经》和《道德经》，并以“时间”，为核，共同寻找意象，当寻找到一些意象后，便直接开始排练，通过导演与演员在排练中的不断碰撞，从而激荡出整修演出的架构。《上帝说，有光，便有了光》的出发点是“自己”。

这部戏在创作前，用导演和演员用大部分时间谈心，搜集资料，幻想，即兴排练，邀请多个领域的男女各抒己见，尝试寻找一个非文本主导，活在当下的剧场状态下的演出。

影像与多媒体的广泛使用

影像与多媒体的广泛使用是这次小剧场戏剧节的又一个特点。如《布朗小姐》这部戏表现了希特勒的秘密未婚妻爱娃布朗的一生生活。讲述以短序列电影的方式表现她 17 岁遇见希特勒，直到 19 岁时面对死亡的最后时刻。剧中只有两个角色，一个是女孩布朗，另一个是德国牧羊犬，牧羊犬一方面是希特勒的爱犬，另一方面又象征了面对这场历史惨剧的德国人民。在布朗讲述她的生活时，作为舞台表演背景的就是字幕和影像片断。在《三生石》的演出中，舞台后方的巨大投影一直跟随着故事的进展和演员内心世界的变化而改变。在

《上帝说，有光，便有了光》的演出时，导演将灯光控制盘和音响控制盘放在舞台中，让两位具爆发力的男女演员各据一方，一面表演，一面控制灯泡和音响，从这两种媒介出发，利用灯光和音响作自卫和攻击，在对峙中互爱互恨。整个戏的骨架就是由男女存在矛盾建构而成。

新艺术样式的使用

值得一提的还有《黑暗中的洞穴》，这部戏讲述的是一个叫尔尼的青年人为在一次国家监狱暴乱中惨遭杀害的兄弟寻求正义的故事。尔尼在内心深处对于周围的人抱有许多成见，身犯重罪孽的兄弟，对现实不满期的当地街头斗士；以及拒绝为他兄弟妥善安葬的监狱官员然而，为力求过得高尚而体面的他必须努力抵制这些情绪。剧中描述了尔尼的经历和他为帮助兄弟的灵魂升入天堂而做出的种种抉择。演出中不时插入美国媒体及电视广告，本剧的最大特色是运用了在美国非常流行的 Hip-Hop，剧中之所以使用这种手段，是因为 Hip-Hop 在今天的年轻人的生活中正发挥着巨大的作用。导演认为 Hip-Hop 并不限于节

奏和诗歌，它更多的是要求脱胎换骨去伪装，更多的是一种表达的艺术。它是美国中下阶层的黑人年轻一代自己发明的沟通方式和自我认同。**HIPHOP** 的精髓其实是自“贫穷”衍生的。因为物质条件匮乏，爱乐的黑人青少年不得不反复聆听现有的老唱片。因为穷，所穿的衣服均以大号尺寸为主，以便穿用许多年，美国社会的种族偏见使黑人的群体意识极为强烈，所以他们要用怪异的装扮和语言突显群体特色。，由于 Hip Hop 音乐型态的流行而成为识别标志的衣着：特大号膝马裤、大 T 恤、高统球鞋，组成了 Hip Hop 时代特征，这部戏的演出中体现了 **HIPHOP** 的四大典型特征，即 DJ(打碟人)、说唱手、街舞和涂鸦。

厦门大学图书馆